

美学其实

既好看又有用

朱珂苇 / 编著

MEIXUE

中国华侨出版社

美学

其实既好看又有用

朱珂苇
编著

中國華僑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美学其实既好看又有用 / 朱珂苇编著. — 北京 :
中国华侨出版社, 2017.4

ISBN 978-7-5113-6751-8

I . ①美… II . ①朱… III . ①美学 - 通俗读物 IV .

① B83-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 067548 号

美学其实既好看又有用

编 著: 朱珂苇

出 版 人: 方 鸣

责任编辑: 待 宵

封面设计: 施凌云

文字编辑: 杨 君

美术编辑: 杨玉萍

经 销: 新华书店

开 本: 880mm × 1230mm 1/32 印张: 8 字数: 157 千字

印 刷: 北京鑫海达印刷有限公司

版 次: 2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5113-6751-8

定 价: 38.00 元

中国华侨出版社 北京市朝阳区静安里 26 号通成达大厦 3 层 邮编: 100028

法律顾问: 陈鹰律师事务所

发 行 部: (010) 58815874 传 真: (010) 58815857

网 址: www.oveaschin.com

E-mail: oveaschin@sina.com

如果发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

PREFACE 前言

说起美学，人们都会想到“阳春白雪”，觉得自己既需要它却又触之不及。人们之所以觉得需要美学是因为“爱美之心，人皆有之”，每个人都崇尚美的事物，都需要美的生活，都想让自己从内到外都是美的。但是为什么人们又觉得美学是触不可及的呢？因为人们总是觉得美学本身是一门非常高深的学问，它源于哲学范畴，向来都是美术领域和高校课堂上的一门课程，好像与实际的生活美化有很大一段距离。从苏格拉底叹息着说“美是难的”，到美学国度的“哥德巴赫猜想”，再到众多美学家对美的亲身实践和探索，无不给人们一种错觉，那就是美学是一种非常玄妙又深奥的学问，是普通大众所不能触及的。难道美学真的就这么遥不可及吗？

不！美学并不是遥不可及的，美学其实很简单！虽然作为一种学术学科，美学是难的；虽然古今中外的美学家一直没有准确地研究出“美是什么”；虽然审美涉及很多高深的学问，但是，我们统统可以不去理会，我们只要学会美化我们的生活，学会欣赏生活中的美，

学会提高生活品位就足够了。这些与那些高深的理论无关，与那些美学研究无关！

其实，美学本身就是一门研究美、美感、美的创造及美育规律的科学。学习和探讨审美活动的起源、美感心理、审美活动的构造与形态等，不但可以扩大哲学视野和提升理论素养，而且对我们理解人类生活价值追求和艺术创造，提高审美修养和艺术鉴赏力，提高人生品位大有裨益。

本书将大众所触不可及的深奥美学与人们的生活实际相结合，从大众的视角来阐述美学的相关知识，让人们能够轻松地掌握美学知识并能将美学知识运用到生活当中，指导人们去提高自身的美感力并不断美化自己的生活。

第一章 美形美态学问多 / 2

美之众说纷纭 / 2

你能从美学中学到什么 / 6

“我见青山多妩媚，料青山见我应如是” / 10

狂热的骚动：艺术美 / 15

人格之美 / 18

美的秩序 / 22

第二章 你今天审美了吗 / 27

谁在审美 / 27

爱美之心人皆有之 / 30

一片风景，如果没有人去观照，它就失去了“见证” / 35

为什么文人偏爱竹 / 39

距离产生美 / 43

人间万象模糊好 / 47

“不著一字”如何“尽得风流” / 51

断臂的维纳斯：缺陷美 / 56

第三章 美感的庐山真面目 / 60

为什么有人无法感受蒙娜丽莎的美 / 60

“山重水复疑无路，柳暗花明又一村” / 65

孔子缘何三月不知肉味 / 69

悲喜交加方是人生 / 72

美感 VS 快感 / 77

独乐乐，不如与人乐乐 / 82

焦大会爱上林妹妹吗 / 86

第四章 人的美感从何而来 / 89

白居易为何“渐恐耳聋兼眼暗” / 89

创作需要一百只眼和一百只手 / 95

一触即觉，一见倾心 / 98

为何情人眼中出西施 / 101

“明月松间照，清泉石上流” / 104

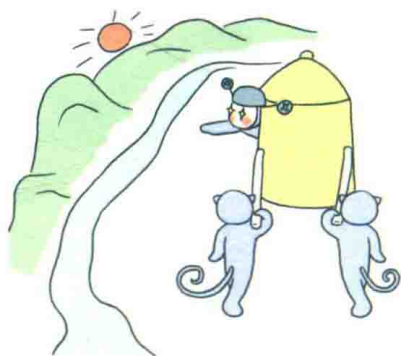
“风摇翠竹，疑是故人来” / 107

物我感应，享受无穷乐趣 / 110

第五章 审美想象原理 / 113

广阔、自由、随意 / 113

想象的途径 / 118

梦中行路 / 122

幻想中的真实 / 126

第六章 什么干扰了你的美感 / 132

为艺术而感动 / 132

痛快淋漓，激烈而短暂 / 136

我爱竹石，竹石亦爱我也 / 143

第七章 感性遇见理性 / 149

美的外在到内在 / 149

审美渐悟 / 153

丰富的美感 / 158

艺术的追求在于神似 / 161

第八章 完美世界最简单的叙述方式 / 167

最简单的叙述方式 / 167

嫩绿枝头红一点 / 172

线条里的情绪 / 175

受欢迎的圆形 / 178

危险的倾斜 / 182

宽屏电视更受欢迎 / 186

第九章 色彩造就缤纷世界 / 191

没有色彩的世界 / 191

太阳的彩衣 / 196

冬天的深色衣服 / 201

用颜色减肥 / 204

这不是我买的那件衣服 / 208

颜色的个性 / 213

第十章 追求世界的本真 / 217

立体的视觉 / 217

城市需要雕塑 / 222

光创造的空间 / 226

让人迷醉的声音 / 230

声音里的情绪 / 233

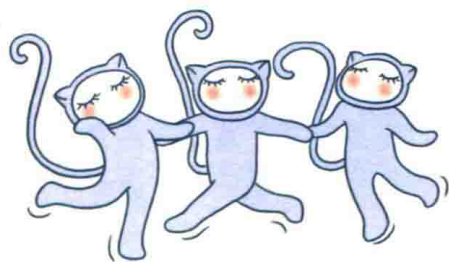
乌鸦的叫声 / 237

听声识人 / 242

开启美学之门 >>>

学习美学让生活更美好!

美之众说纷纭

古希腊美学家柏拉图在《大希庇亚斯篇》中记述了这样一次对话，那是2500年前哲学家苏格拉底同诡辩家希庇亚斯关于美的一次辩论，当时，学识渊博的苏格拉底同以教人诡辩的希庇亚斯对“美是什么”展开了一段争论。希庇亚斯一开始就认为“美就是一位漂亮小姐”，但苏格拉底很快就用女神的美让其无可反驳。但希庇亚斯马上又提出：“美不是别的，就是黄金。凡是东西加上它，得到它的点缀，就显得美了。”这种提法也被苏格拉底有力地否决了。至最后，苏氏只好长叹一声说：“我在同您的讨论中得到益处，那就是更深切地了解了一句谚语‘美是难的’。”

这篇对话记录是柏拉图早期的作品。其中苏格拉底的观点充分地体现了柏拉图对美的看法。而最后苏格拉底关于“美是

难的”的感叹，也从一个侧面道出了人类对美的探索那漫长而又艰难的道路。

“美”究竟是什么？看似简单的问题一直延续了2 000多年，在这个过程中，人们对美下了各种各样的定义，但是都不能准确地表明什么是美。可以说，这是美学国度的哥德巴赫猜想。

西方视野中的美

西方对于美的本质的探讨，最早的当属毕达哥拉斯学派，该学派的成员大多是数学家、天文学家和音乐家，他们认为数是万物的本原，因此，美就是数的和谐。他们首先发现声音的质的差别是由发音体方面的数量的差别所决定的。比如，琴弦长，声音就长；振动的速度快，声音就高。后来，他们把在音乐中数的和谐的道理推及建筑、雕塑等其他多种艺术形式上，就得出了一些经验性的规范，比如黄金分割。

可以看出，毕达哥拉斯学派偏重于美的形式研究，是从宇宙自然的角度来追寻美的本质。而相比之下，苏格拉底则是从社会的角度来追寻的。苏格拉底不承认有绝对的、永恒的美存在，他认为，美是相对存在的东西，“一个粪筐也可能是美的”，“而一个金盾也可能是丑的”；“一桩东西对饥饿来说是好的，对热病来说就不好；对赛跑来说是美的东西，对摔跤来说往往可能就是丑的。因为一切事物对它们所适合的东西来说，都是既美又好的；而对它们不适合的东西，则是既丑又不好”。简单来说，美就是

“合适”。

在对美的本质的追寻上，作为苏格拉底的学生，柏拉图是青出于蓝而胜于蓝的，他可谓是西方美学的开山鼻祖，也正是从他开始，美才真正成为哲学研究的对象。柏拉图划分出了三个世界：理念的世界，即真实；现实的世界，即影子；艺术的世界，即影子的影子。基于此，他得出了一个结论：具体的美是对“美的理念”的一种分享，美就是“美的理念”本身。

在西方，对于美的本质的研究者和大成者可谓比比皆是，比如康德，他是从人的心灵能力出发来进行美的讨论的，认为“美是无目的的和目的性”；黑格尔，他批判地吸收柏拉图、康德等人的有关思想，在他的辩证唯心主义哲学的基础上加以发展得出“美是理念的感性显现”；马克思，虽然他没有写过专门的美学著作，但是在他的思想体系中，包含着丰富的美学思想，他认为，生存是审美的前提，美依赖于人类实践。

中国学者视野中的美

中国古代的学术研究已经涉及美学，“意象”和“意境”便是中国古典美学最基本的审美范畴。但是我国对美的本质问题的探讨却始于20世纪50年代。大家围绕着美的本质，形成了四种观点：

第一，主观说，即把美等同于美感。这种观点以吕莹和高尔太为代表。他们看到了人的感受、体验、情感等方面的联系，但

却完全否定客观事物在美感形成过程中的作用，是有片面性的。

第二，客观说，即认为“美是客观的，不是主观的，美的事物之所以美，是在于这事物本身，不在于我们的意识作用”。这种观点以蔡仪为代表。

第三，主客观统一说，即认为美只是艺术的特征。该学说以朱光潜为代表，他强调“美既离不开物（对象或客体），也离不开人（创造和欣赏的主体）”。

第四，客观性与社会性的统一说，它强调了美的人类实践。该学说以李泽厚为代表。他对美是客观的表示肯定，但这种客观性不等于蔡仪所说的客观性。他强调了这一学说在解释美与社会生活的联系方面是有贡献的，但否定美与主体情感、兴趣等方面的联系及忽视客观事物的自然属性在美的形成中的作用，所以也是片面的。

阿喀琉斯的脚踵

阿喀琉斯是古希腊的一位神话英雄。在他出生的时，脚踵之外的身体部位都被母亲海洋女神忒提斯倒浸在了冥河的水中，这样，就使他留下了最终致命的弱点，那就是脚踵没有防卫能力，而除了没有浸水的踵部外，任何武器都伤害不了它的身体其他部位。在特洛伊战争中，他英勇无敌，连连获胜，但后来却被特洛伊王子帕里斯用箭射中脚踵而死。

“美是什么”这一美学国度的哥德巴赫猜想，造就了各家学

说观点，虽然这些美学家和流派不乏真知灼见，但总会有一些漏洞，没有人能够尽善尽美地指出美的真正本质。所以，美学家们把这种现象比喻成了阿喀琉斯的脚踵。

因此，别说你懂美，也不要强迫自己懂美。只要你能感受到美，能愉快地享受生活中美的事物，并学会美化我们的生活就足够了。

你能从美学中学到什么

在希腊神话中，有一个非常美妙的故事：

帕琉斯和女神特提斯结婚的时候，大设婚宴，邀请凡间不少名士和天上所有的大小神来参加，但是唯独没有邀请不和女神厄里斯，厄里斯知道了这件事，非常恼怒，便向参加婚宴的神与人报复，在席间扔下一个金苹果，金苹果的上面刻着“赠给最美丽的美人”。

三个女神赫拉、雅典娜和维纳斯因为都想得到这个苹果而相互争吵。后来争执不下去就去找宙斯作评判，但是宙斯拒绝了，还告诉他们，帕里斯是审美专家。于是她们就去了人间找特洛伊国王遗弃的儿子帕里斯评判。

三位美丽的女神站在帕里斯面前，分别用权势、荣誉和美丽的妻子来贿赂他。最终他放弃了权势和荣誉，把金苹果送给了维纳斯，于是世界上最美丽的女人海伦和他堕入爱河。

这个故事不仅反映出美和审美在西方人眼中的重要地位，也

反映了美在人们生活中的重要性。美具有无限的魅力，追求美和审美的境界是人的天性，所以才形成了最奥妙但能使人们更好地追求美的美学。

那么人们到底能在美学中学到什么？美学可以为我们的生活带来什么呢？

不懂美学，你就不能解释这一切

我们先不去理会那些距离我们现实生活很远的事物，就从我们身边的事情说起。所有人都会承认恰当的比例是美的。人和其他生物的美也往往建立在对称基础之上，眼睛一大一小确实谈不上漂亮，颧骨一高一低的脸肯定有点难看。然而，为什么不成比例、毫不对称的一些人物雕塑，旁逸斜出的盆景，以及身体各部分比例迥异的天鹅、孔雀，同样给人以美感？

整齐一律也被人们认为是美的，比如阅兵式上士兵们整齐划一的步伐、路边成排的树，等等，但是如果所有的人走路都“整齐一律”，或者树木花草都是一样的颜色和一样的形状，那还会美吗？中国古典宫殿，特别讲究整齐一律，所有的建筑物都在一条笔直的中轴线上，呈现出一派雄浑肃穆的气势。而江南庭园，林木掩映，虚实相间，一面影壁，一条回廊，一孔石桥，一池春水，一丛假山，一座长亭，“曲径通幽”，“别有洞天”，显得错杂多变，同样令人赏心悦目。若是园林中处处对称，建筑群整齐划一，那还有无尽的韵律，动人的魅力吗？

我们再进一步提升一下问题的级别，来看看艺术美。中国水墨画以“黑”为主，但是黑的荷叶却似乎比绿的更绿，更让人感到青翠欲滴；徐悲鸿擅长画马，其中还有很多三条腿的，但人们统统不以为假，反称其妙；在中国戏曲舞台上，可以空壶倒酒、空杯畅饮，仰天大笑之中地动山摇，但在影视艺术中，细节的真实却非常重要，常常会因一个细节失真而使观众倒胃口。这些艺术形式在观赏者的审美感受中如此大相径庭的现象又如何解释？

生活中还有许多事情可以触发我们的美学思考，而只有通过对美学的学习，才能够解释生活中一些审美现象，才能让人更加深刻地感受到美的真谛。

学习美学能帮助你成为审美的人

如果你的生活一点美感也没有，那会是什么样？面对这个问题，很多人都会回答很难想象。俄国哲学家车尔尼雪夫斯基认为美是生活，美感能引起人赏心悦目的快感。孔子在听到“韶乐”后，“三月不知肉味”，说明美感能给人带来生理和心理的双重享受。

在现代社会中，生活节奏飞快，各种竞争非常激烈，这使得人们担负了过重的压力并缺乏时间来欣赏美、感受美，所以现代人很容易抑郁。而调节抑郁的方法，其实就是安排出更多的时间去感受美好的事物，一旦能重新感受到美，人的心情就会很快好转，抑郁之情也就烟消云散。当然，如果一个人过于空闲而无所事事，又缺乏美感知识，也无法在空虚无聊中感受到生存的意义，